ZOOLOGICA

Paula Sayago

ZOOLOGICA

Paula Sayago

Casa de las Artes “La Ronda”
03 al 26 de julio de 2009

El Centro Cultural Metropolitano junto a su proyecto Casa de las Artes ha conducido desde hace dos años el proyecto de residencias talleres de La Ronda, encargadas por el FONSAL. Este proyecto tiene como objetivo principal integrar y acercar a los residentes del barrio al conocimiento de las artes plásticas nacionales e internacionales.

En este contexto se firmó un Convenio Interinstitucional con la Universidad Mayor de Chile quienes en esta ocasión seleccionaron a Paula Sayago Lundin, que dentro de un periodo aproximado de cinco meses, de intenso trabajo, ha desarrollado una vasta obra que reflexiona sobre las relaciones de poder, culturales y simbóli-cas, desde un lenguaje irónico, con un atractivo manejo del color y un dibujo de inocencia aparente, para realizar una crítica a la sociedad en el marco de una fantasía desbordante.

Esta segunda exitosa experiencia confirma la necesidad del encuentro cultural en un escenario social que requiere de la retroalimentación de los procesos en la interrelación e intercambio de experiencias y sentidos.

Tengo la seguridad que esta experiencia ha fortalecido la mirada y ha conducido satisfactoriamente las intenciones creativas de la artista, quien nos ofrece una obra construida en las relaciones humanas pero transportada a la fantasía que no siempre supera a la realidad.

Felicito a la artista por su seriedad y compromiso y le auguro éxitos en su carrera profesional, segura de que su paso por La Ronda, marcará un enriquecimiento en esta etapa profesional de su vida.

María Elena Machuca
Directora Centro Cultural Metropolitano

Zoológica:

“El humano subordina al humano para tratarlo como animal”

El concepto de la exposición “Zoológica” nace de la perspectiva de su supuesto paralelo, el zoológico, en un intento por hacer propio el concepto al feminizarlo, entendiendo por este mismo, animales exóticos encerrados en cautiverio en un hábitat artificialmente creado para ellos, una especie de simulacro que tiene como propósito la exhibición de diversas especies. Asociando de esta manera el concepto de exhibición de animales que son “expuestos” se pretende crear una metáfora pertinente con el hecho de “exponerse” como artista, en una fauna donde converge el mundo del arte.

La problemática de la obra en general presenta a animales que mutan hasta convertirse en humanos y viceversa, los cuales no pueden subsistir en un mismo sistema, por esto comienzan a destruirse y engullirse, unos con otros, como una especie de parodia cíclica. Planteando una reflexión de cómo el ser humano adquiere actitudes animales al someterse al encierro y a estados de constante alienación decantando en un primitivismo que va mutando en la historia debido a la lucha de poderes y a los genes pasivos de una humanidad dormida, que deja pasar por alto las más crudas vejaciones, superando con creces a la especie animal, convirtiéndose el ser humano en el único animal que gusta del dolor ajeno. Así el elemento tensionante en la obra es cómo el ser humano pelea hasta corromperse por el poder, de la forma más instintiva y animal, llegando incluso a sobrepasar los códigos de cualquier especie. En este ambiente no hay integración entre las personas, sino más bien hay una extinción y aniquilación de la especie si se es diferente.

El coser es un acto emocional que conjuga el desgarro, en el caso de la obra, el bordado funciona casi como un desplazamiento del grabado a la pintura, en el sentido de que se irrumpe en el material a través de la incisión, la cual perfora e introduce otro material en ella que no le es propio, pero que es equivalente y funciona como un injerto o un conector: el hilo. Esta incisión penetra en la tela y se “graba” queda fija en ella para siempre, como si con cada puntada se quisiera grabar la historia para que duela, y con ese acto se luche contra el inevitable olvido.

Las imágenes son circulares para connotar un sentido cíclico en la obra ya que el círculo “encierra” en él todo lo que está dentro, como una especie de jaula que nos muestra constantemente un lenguaje entre caricaturesco, infantil e irónico, que sirven de herramienta con la cual la artista se vale para estructurar un discurso, donde el mensaje es doble, es una afirmación y una negación que se traduce en múltiples lecturas, el que es suavizado por el velo del color que crea una atmosfera falsa y por representaciones aparentemente inocentes.

Serie incisiones

Génesis, 2009 · Mixta · Diámetro 150 cm

Ecosistema, 2009 · Mixta · Diámetro 150 cm

Santuario, 2009 · Mixta · Diámetro 150 cm

Fisura, 2009 · Mixta · Diámetro 150 cm

Monarca, 2009 · Mixta · Diámetro 150 cm

Decaer, 2009 · Mixta · Diámetro 150 cm

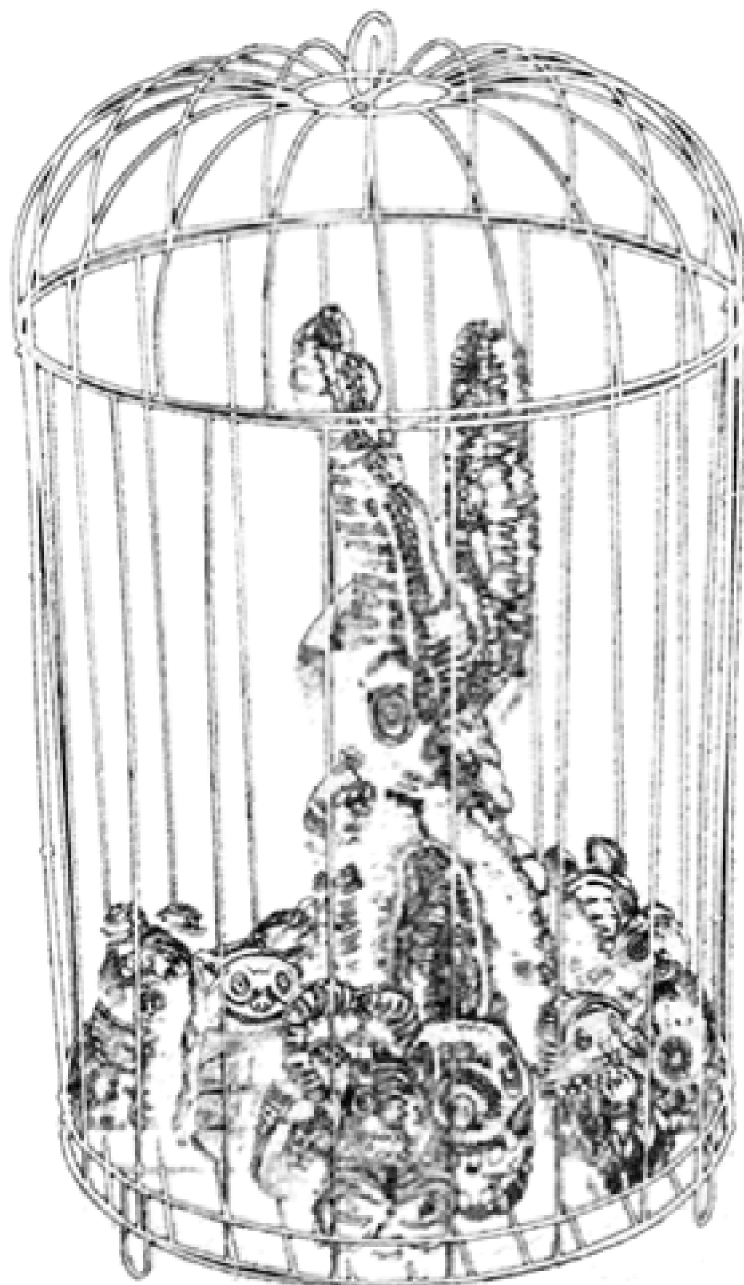

Resistencia, 2009 · Mixta · Diámetro 150 cm

Divino, 2009 · Mixta · Diámetro 150 cm

Escultura

Mutantes, 2009 · Mixta · Dimensiones variables

Mutantes, 2009 · Mixta · Dimensiones variables

Mutantes, 2009 · Mixta · Dimensiones variables

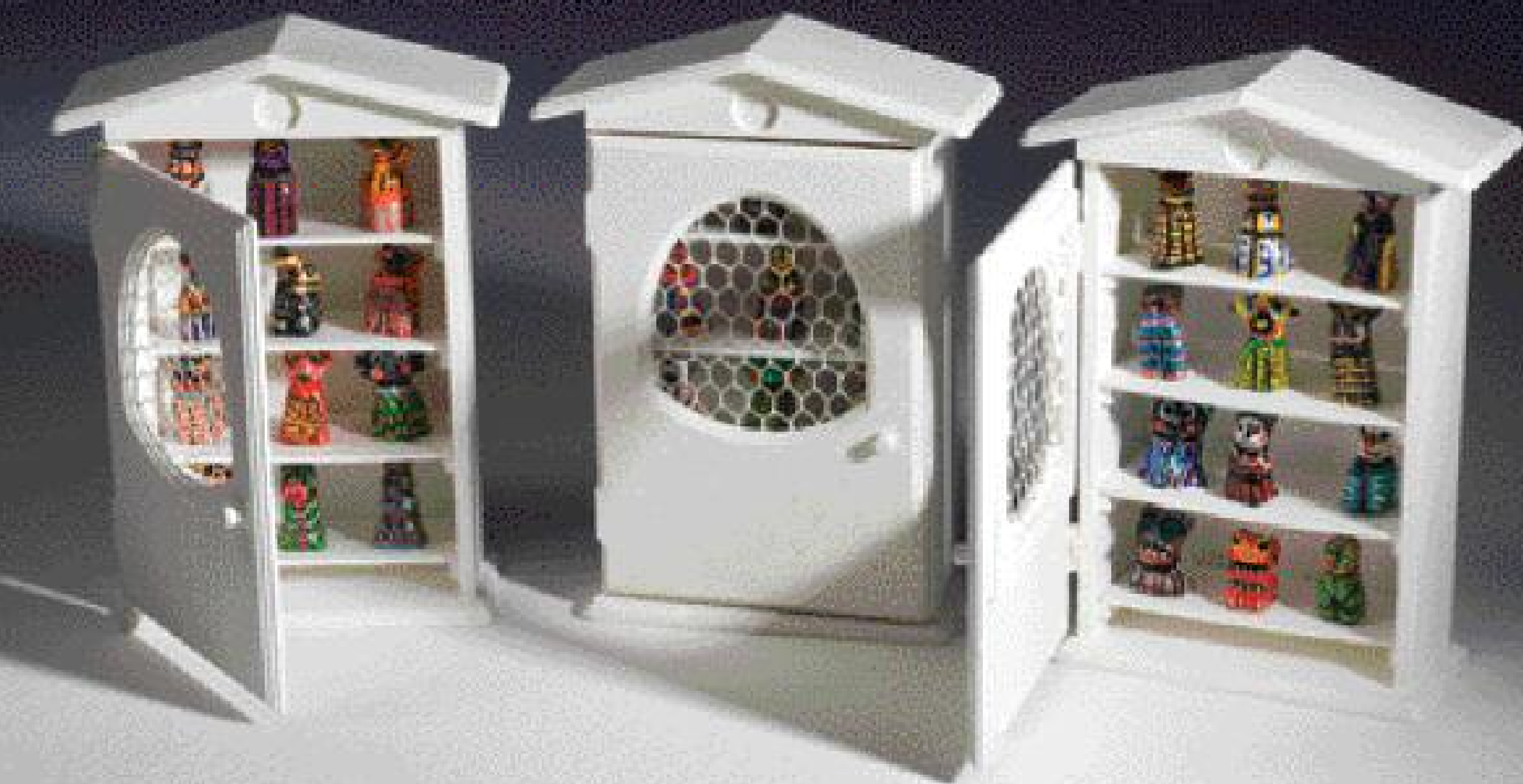

Mutantes, 2009 · Mixta · Dimensiones variables

Casas: de las Almas / de los Espantos / de los Brujos, 2009 · Mixta · Dimensiones variables

Bebario, 2009 · Mixta · Dimensiones variables

Especímenes, 2009 · Mixta · Dimensiones variables

Masoquistas, 2009 · Mixta · Dimensiones variables

San Black, 2009 · Mixta · Dimensiones variables

Duelo, 2009 · Mixta · Dimensiones variables

Iniciación, 2009 · Mixta · Dimensiones variables

Paula Francisca Sayago Lundin

Artista Visual chilena, desde niña se interesa en la pintura realizando una serie de obras en las que el uso del color es una de sus principales características. En el año 1998 se radica en la ciudad de Valdivia, donde ingresa al taller de pintura de Gustavo Blanco. Conoce al pintor chileno Germán Arestizabal, a quien admira y es motivada a estudiar Artes Visuales en la ciudad de Santiago.

En el año 2003 ingresa a la escuela de Artes Visuales de la Universidad Mayor, destacándose por su creatividad, trabajando como ayudante en los ramos de composición y grabado, donde adquiere un interés por la docencia. En el 2008 se titula de Artista Visual con especialización en escultura, interesandose por el grabado, la pintura y el video arte entre otros. En ese mismo año un postítulo en Pedagogía en la Universidad del Desarrollo.

En el 2009 es seleccionada para el Proyecto de intercambio en los “Talleres vivienda” de la Casa de las Artes de La Ronda en la ciudad de Quito donde realiza su obra “Zoológica”.

Algunas exposiciones que ha realizado y premios que ha obtenido:

-2002 Exposición colectiva “Amigos de Arte” Sala Anilebu, Valdivia, Chile.

-2004 Primer Premio Fotografía Blanco y Negro Concurso Universidad Mayor, tema: “La dualidad”.

-2004 Exposición Instituto Chileno Norteamericano, Santiago, Chile.

-2005 Premio a la creatividad, Universidad Mayor.

-2005 Exposición Parque Arauco; Esculturas “Martirios”, Santiago, Chile.

-2005 Exposición Colectiva Sala de Exposición Universidad Mayor Portal de la Dehesa, Santiago, Chile.

-2005 Primer Encuentro Metropolitano de Arte Joven Apoquindo 3300, Colectivo Alienadas, Obra: “Carnestolendas” y Cuadro: “Devoración”, Santiago, Chile.

-2006 Encuentro Metropolitano de Arte Joven Apoquindo 3300, Obra: “El Ritual del Angelito.”, Santiago, Chile.

-2007 Exposición “Grupo Seis” Posada del Corregidor, Santiago, Chile.

-2008 Exposición Individual “Infanticidio” Posada del Corregidor, Santiago, Chile.

-2008 Taller de Arte; Educación Rural con niños mapuches de Bonifacio y Niebla, Valdivia, Chile.

Contacto: sialegna@gmail.com

CRÉDITOS

ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO
Andrés Vallejo Arcos
DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONSAL
Carlos Pallares Sevilla
DIRECTORA CENTRO CULTURAL METROPOLITANO
María Elena Machuca
JEFE DE MUSEOS CENTRO CULTURAL METROPOLITANO
Francisco Morales Vásconez
COORDINACIÓN CASA DE LAS ARTES LA RONDA
Diego Coronel
COMUNICACIÓN
Jeaneth Luna
LOGÍSTICA CASA DE LAS ARTES
Paula Ramírez
RESPONSABLE DE SALAS
Fernando Moreta

CATÁLOGO

EDICIÓN
Centro Cultural Metropolitano
FOTOGRAFÍA
Christoph Hirtz
Washington Guayasamín
CONCEPTO Y DISEÑO
Juan Diego Esparza

Casa de las Artes

"La Ronda"

Calle Morales, casa 999
casadelasarteslaronda@gmail.com
www.centrocultural-quito.com
Quito - Ecuador

CENTRO
CULTURAL
METROPOLITANO

CALLE DE
LA RONDA